

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

Словарь терминов изобразительного искусства

Методические указания

Ухта 2012

УДК 72.012 (075.8)

В 78

Вострикова, Ю. В.

Словарь терминов изобразительного искусства [Текст] : метод. указания / Ю. В. Вострикова. – Ухта : УГТУ, 2012. – 58 с.

Методические указания предназначены для студентов 1, 2-го курсов направления подготовки 270100 – Архитектура.

Методические указания раскрывают термины и основные понятия изобразительного искусства.

Содержание методических указаний соответствует рабочей программе по истории изобразительных искусств.

Методические указания рассмотрены и одобрены заседанием кафедры архитектуры от 26.04.2012 г., пр. №9.

Рецензент: А. В. Миронюк, доцент кафедры архитектуры Ухтинского государственного технического университета, кандидат архитектуры.

В контрольных заданиях учтены предложения рецензента.

План 2012 г., позиция 163.

Подписано в печать 31.05.2012. Компьютерный набор.

Объем 58 с. Тираж 50 экз. Заказ №264.

© Ухтинский государственный технический университет, 2012

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Первомайская, д. 13.

Типография УГТУ.

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Октябрьская, д. 13.

17. Научно-исследовательский музей Академии художеств СССР / под ред. Е. В. Гришиной, Е. Н. Литовченко. – М. : Изобразительное искусство, 1989.
18. Никодеми, Г. Б. Школа рисунка / Г. Б. Никодеми. – М. : Эксмо, 2002. – 160 с.
19. Парамонов, А. В. Передвижники / А. В. Парамонов. – М. : Искусство, 1974.
20. Полевой, В. М. Искусство XX века / В. М. Полевой. – М. : Искусство, 1991.
21. Рабинович, М. Ц. Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц / М. Ц. Рабинович. – М. : Высш. шк., 1978. – 208 с.
22. Самые знаменитые художники мира / под ред. Уильяма Вогана ; пер. с англ. – М. : АСТ: Астрель, 2005. – 528 с.
23. Смирнова, И. А. Монументальная живопись итальянского Возрождения : монография / И. А. Смирнова. – М. : Изобразительное искусство, 1987.
24. Смирнова, И. А. Тициан / И. А. Смирнова. – М. : Изобразительное искусство, 1970.
25. Сурина, М. О. История образования и цветодидактики (история систем и методов обучения цвету). Серия «Школа дизайна» / М. О. Сурина, А. А. Сурин. – М. : ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2003. – 352 с.
26. Сысоев, В. П. Александр Дейнека / В. П. Сысоев. – М. : Изобразительное искусство, 1972.
27. Чубова, А. П. Этруское искусство / А. П. Чубова. – М. : Изобразительное искусство, 1972.
28. Шорохов, Е. В. Основы композиции: учеб. пособие / Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 1979. – 303 с.

А секко (от итальянского *a secco* - по сухому) - разновидность техники стенных росписей, выполняется по высохшей штукатурке красками, растёртыми на растительном клее, яйце или смешанными с известью.

Петр Александрийский.
Фреска из церкви
Спаса Преображения
на Нередице. 1199 г.

Абрис (от немецкого *Adriss* - очерк, чертёж) - в изобразительном искусстве: линейный (контурный) рисунок вспомогательного характера, выполняемый при калькировании, например в процессе работы художника над цветной литографией. В широком и менее точном значении термин совпадает по смыслу с понятием контура.

Судзуки Харунобу. Куртизанка.
Гравюра. 18-й век

Willem de Kooning.
Composition. 1955 г.

Абстрактный экспрессионизм - направление американской живописи 1940-1960-х годов. Художники этого направления использовали большие холсты, накладывая краску быстро и энергично с помощью широкой кисти, а иногда расплескивая её или бросая прямо на холст. Художники этого направления считали, что спонтанность живописного метода поможет освободить творческие силы подсознания.

Абстракционизм (от латинского *abstractus* - отвлечённый) - модернистское течение, принципиально отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике. Возникло в 1910-1913 гг. в ходе расслоения кубизма, экспрессионизма, футуризма.

Яркие представители абстрактного искусства - Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан.

К. Малевич. Супрематизм. 1916 г.

П. Пикассо. Плачущая женщина

Авангардизм (от французского *avant-garde* - передовой отряд) - художественные движения XX века, стремившиеся к коренному обновлению художественной практики, разрыву с её устоявшимися принципами и традициями, поиски новых, необычных содержания, средств выражения и форм произведений, взаимоотношения художников с жизнью.

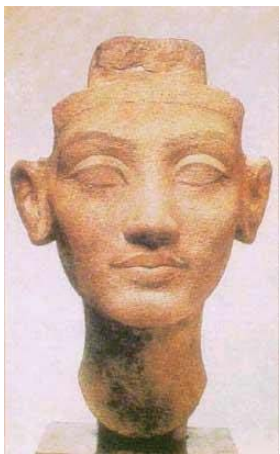
Автопортрет - портрет художника, выполненный им самим, большей частью при помощи зеркала.

А. Дюрер. Автопортрет. 1498 г.

Список рекомендуемой литературы:

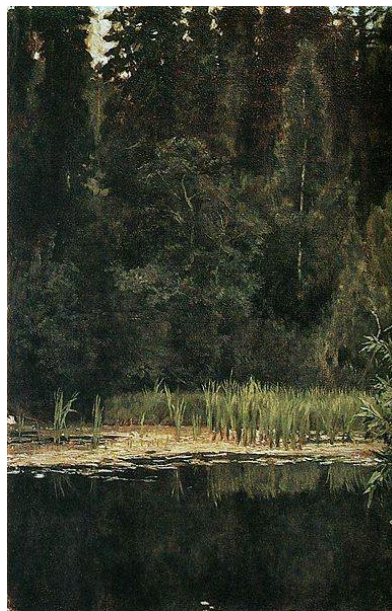
1. Алпатов, М. В. Искусство. Книга для чтения / М. В. Алпатов, Н. Н. Ростовцев, М. Г. Неклюдова. - М. : Просвещение, 1969.
2. Борисовская, Н. А. Сто памятных дат / Н. А. Борисовская. - М. : Советский художник, 1987. - 304 с.
3. Васильев, М. Ф. Структура восприятия. Пропорции в архитектуре, музыке, цвете / М. Ф. Васильев. - М. : РУДН, 2000. - 54 с.
4. Горбунова, К. С. Искусство древней Греции и Рима в собрании Эрмитажа / К. С. Горбунова, И. И. Саверкина. - Ленинград : Аврора, 1975.
5. Дмитриева, Н. А. Винсент ван Гог. Очерк жизни и творчества / Н. А. Дмитриева. - М. : Детская литература, 1975. - 166 с.
6. Дмитриева, Н. А. Краткая история искусств. Вып. 1: от древнейших времён по XVI век. Очерки. - 5-е изд., стереотип. / Н. А. Дмитриева. - М. : Искусство, 1985. - 319 с.
7. Звонцов, В. М. Офорт / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. - М. : Искусство, 1971.
8. Киплик, Д. И. Техника живописи / Д. И. Киплик. - М. : Сварог и К, 1998.
9. Колпинский, Ю. Д. Скульптура древней Эллады / Ю. Д. Колпинский. - М. : Академия художеств СССР, 1963.
10. Кувинов, Е. В. Акварель для архитектора. Пленэр, графика : учеб. пособие / Е. В. Кувинов. - М. : Архитектура-С, 2003. - 56 с.
11. Кузнецов, Ю. И. Шедевры Фландрии и Голландии / Ю. И. Кузнецов. - М. : Изобразительное искусство, 1980.
12. Кулебакин, Г. И. Рисунок и основы композиции / Г. И. Кулебакин, Т. Л. Кильпе. - М. : Высш. шк., 1994. - 128 с.
13. Липикаш, В. А. Живопись акварелью / В. А. Липикаш. - М. : Академия художеств СССР, 1961.
14. Мастера искусства об искусстве / под ред. А. А. Федорова-Давыдова, Г. А. Недошвина. - М. : Искусство, 1970.
15. Матвиевская, Г. П. Альбрехт Дюрер - ученый / Г. П. Матвиевская. - М. : Наука, 1987. - 240 с.
16. Моргунов, Н. С. Виктор Михайлович Ванецов. Жизнь и творчество / Н. С. Моргунов, Н. Д. Моргунова-Рудницкая. - М. : Искусство, 1962.

Тутмес. Портрет царицы Нефертити. XIV век до н. э. Древний Египет

Эстетика (от греческого *aisthesis* - ощущение, чувство) - учение о прекрасном, об искусстве и художественном творчестве. Эстетика исследует отношение искусства к действительности, сущность и проявления прекрасного в жизни и в искусстве, изучает искусство как одну из форм идеологии, законы развития искусства, его идейное содержание и художественные формы, его общественную роль.

Этюд (от французского *etude*, буквально - изучение) - произведение, выполненное с натуры с целью её изучения. Этюд (живописный, скульптурный, графический) часто служит подготовительным материалом при работе над картиной, скульптурой, графическим произведением и т. п. Этюды крупных мастеров часто представляют художественную ценность и могут иметь самостоятельное значение.

В. Васнецов. Этюд для картины «Алёнушка». Пруд в Ахтырке. 1880 г.

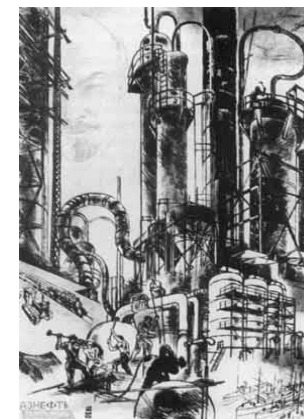

А. В. Фонвизин. Портрет Д. В. Зеркаловой. 1940 г.

Акварель (от итальянского *acquerello*, от латинского *aqua* - вода) - краски (обычно на растительном клее), растворимые водой, а также живопись этими красками.

Акварель по технике исполнения может быть лессировочной, отмывочной, заливками, а ля прима (по сырому). Акварель ценится за свою прозрачность и нежность, требует качественных материалов: специальной акварельной бумаги, натуральных кистей.

Акватинта (от итальянского *acquaforte* - офорт и *tinto* - окрашенный, тонированный) - вид гравюры, основанный на протравливании кислотой металлической доски сквозь прилипшую к ней асфальтовую или канифольную пыль, создаёт эффект, близкий к тоновому рисунку.

И. Нивинский. Азнефть. 1930 г. Акватинта

Г. Поплавский. Покров день. 2001 г.

Акриловые краски - синтетические краски, которые готовятся на основе акриловой кислоты, отличаются высокой светоносностью, водо- и термоустойчивостью, плотным сцеплением с изобразительной поверхностью.

Аллегория (от греческого *allegoria* - иносказание) - в искусстве воплощение явления, а также умо-зрительные идеи в наглядном образе (например женщина с повязкой на глазах и весами в руке - аллегория Правосудия).

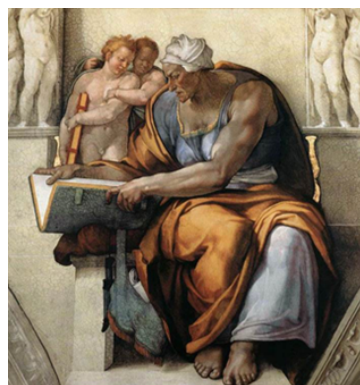
П. Веронезе.
Фреска на вилле Барбаро. 1561 г.

Аль фреско, а фреско (от итальянского *fresco* - по свежему, по сырому) - техника настенной живописи. В отличие от фресок в технике *а секко*, пишется по свежей, непросохшей штукатурке. По такой технологии краски лучше впитываются и сцепляются с грунтом, увеличивается их прочность.

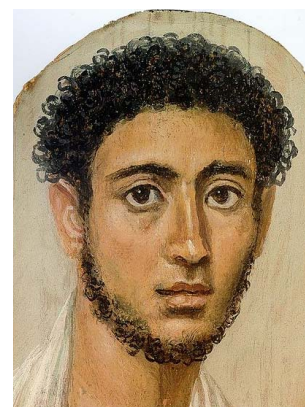
Козимо Тура.
Аллегорическая фигура. 1480-е гг.

Альфрейная живопись - полноцветная настенная роспись, имитирующая различные виды декоративной отделки помещений, например имитация гипсовой лепнины, имитация шёлка на стенах, дорогих пород дерева и т. д.

Микеланджело. Кумская сивилла.
Фрагмент росписи Сикстинской капеллы в Ватикане. 1508-1512 гг.

Эмблема (от древнегреческого - вставка) - символическое изображение какого-либо понятия или идеи. Например голубь является символом мира, якорь - символом надежды, семисвечник - символом иудаизма. От аллегории эмблема отличается тем, что она возможна только в пластических искусствах, от символа - тем, что смысл её иносказания установлен и не подлежит толкованиям.

Фаюмские портреты.
Портрет молодого человека.
125-150 гг.

Эскиз - предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения или отдельной его части. В эскизе намечаются композиционное построение, пространственные планы, основные цветовые соотношения будущего произведения. Эскизы бывают графическими, живописными, скульптурными; обычно отличаются свободной, беглой манерой исполнения, но могут быть детально проработаны.

Знак 31-го пехотного
Алексеевского полка. 1911 г.

Энкаустика (от греческого «энкайо» - выжигаю) - техника живописи восковыми расплавленными красками, создававшими блестящую, жирную, осязаемую поверхность. Техника берёт начало в античности, применялась в византийской иконописи до эпохи "иконоборчества". Картины, выполненные этим способом, отличаются редкая свежесть цвета и долговечность.

Леонардо да Винчи. Проект
памятника маршалу Тривульцию.
Ок. 1508-1512 гг.

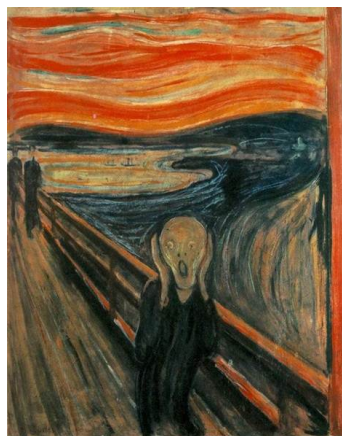
Шарж на Чарли Чаплина

Штрих - черта, линия, выполняемая одним движением руки; одно из важнейших художественных средств в изобразительном искусстве. С помощью штриха могут быть переданы форма, контур фигур и предметов. Определённая система нанесения штриха – штриховка, позволяющая передать светотеневые градации, достичь впечатления объёмности формы.

В. Серов. Портрет художника М. А. Врубеля. 1907 г.

Экспрессионизм (от лат. *Expressio* - выражение) - направление европейского искусства, получившее развитие в 1905-1920-х гг., характеризующееся тенденцией к выражению эмоциональной характеристики образов (обычно человека или группы людей) или эмоционального состояния самого художника.

Э. Мунк. Крик. 1893 г.

Г. Стуббс.
Лошадь, атакованная львом. 1762 г.

Античное искусство (от латинского *antiquus* - древний) - название древнегреческого и древнеримского искусства с 1000 г. до н. э. до 500 г. н. э. Пережило наивысший расцвет в Древней Греции в V-IV вв. до н. э. в эпоху рабовладельческой демократии. Лучшие произведения античного искусства воплощали в классически ясных, возвышенных формах художественно совершенные высокие гуманистические идеалы.

Ника Самофракийская.
II век до н. э., мрамор

Антропоморфизм (от греческого *antropos* - человек и *morphe* - вид) - уподобление человеку, наделение человеческим обликом и человеческими качествами предметов и явлений неживой природы, растительного и животного мира, воображаемых существ и божеств. Особенно отчетливо проявляется на ранних стадиях развития общества, однако присущ и позднему искусству (от эпохи Возрождения до символизма и сюрреализма).

Д. Арчимбольдо. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертумна. 1590 г.

Барельеф (от французского *bas-relief* - низкий рельеф) - вид рельефной скульптуры, в котором выпуклая часть изображения выступает над плоскостью фона не более чем на половину своего объёма, распространённый вид украшения архитектурных сооружений и произведений монументального и декоративного искусства.

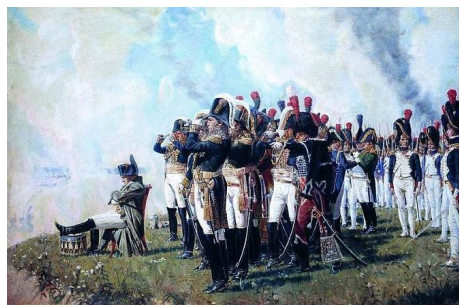
Охота на львов. Деталь рельефа из дворца Ашшурнасирапала II в Кальху

А. Кузевокс. Людовик XIV. 1686 г.

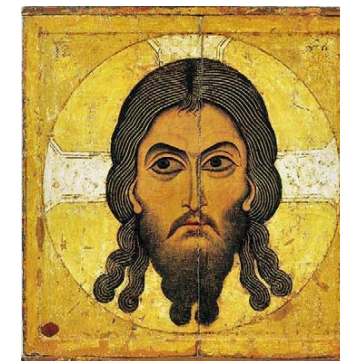
Барокко (от итальянского *barocco* - буквально причудливый, странный) - зародившийся в Италии стиль европейского искусства XVII-XVIII веков. Искусству барокко свойственны грандиозность, пышность и динамика, интенсивность чувств, эффектность, совмещение иллюзорного и реального. Полнота жизни в чувственно-телесной радости бытия и в трагических конфликтах составляют основу прекрасного в искусстве барокко.

Батальный жанр (от французского *bataille* - битва) - жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни. Главное место занимают сцены (в том числе морских) сражений и военных походов современности или прошлого.

В. Верещагин. Наполеон на Бородинских высотах. 1897 г.

Фронтальность - изображение объекта (человека, животного, здания, предмета) лицом (фасадом, передней плоскостью и т. п.), прямо обращённым к зрителю. Фронтальности обычно сопутствует плоскостная манера изображения.

Спас Нерукотворный. Ок. 1191 г.

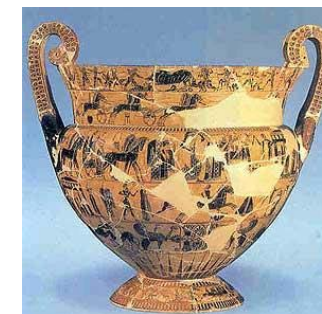

У. Боччони.

Улица входит в дом. 1911 г.

Футуризм (от лат. *futurum* — будущее) - модернистское направление в искусстве 1910-х - начала 1920-х годов, совмещающее некоторые черты фовизма и кубизма. Для футуризма характерно стремление к эмоциональному выражению динамики современного мира, скорости и энергии. В энергичных композициях футуристов фигуры дробятся на фрагменты и пересекаются острыми углами, преобладают мелькающие формы, движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение.

Чёрнофигурный стиль - тип росписи древнегреческих керамических ваз периода архаики, XII-VI вв. до н. э., в котором фигуры на красном, охристом, реже сером фоне глиняного черепка покрывались чёрным лаком и выглядели тёмным силуэтом на светлом фоне. Подобный метод давал относительно небольшие возможности художнику и потому в VI-V вв. до н. э. чёрнофигурный стиль стал сменяться краснофигурным.

Клитий и Эрготим. Кратер. VI в. до н. э. Чёрнофигурный стиль

В. А. Тропинин.
Кружевница. 1823 г.

Формализм - общее название для ряда разнообразных художественных течений XX в. (кубизм, экспрессионизм, авангардизм и т. п.). Всем направлениям формализма свойственна сосредоточенность на проблемах художественной формы. В 1940 - начале 1960-х гг. слово "формализм" стало нередко употребляться для дискредитации художников и направлений, не отвечавших официальной доктрине.

Рафаэль Санти.
Мадонна Конестабиле. 1504 г.

Фон (от французского *Fond* - "дно", "глубинная часть") - любая часть изображительной или орнаментальной композиции по отношению к включенному в неё "выступающему" изображению на первом плане. Неизобразительный фон (обычно в портрете) называется нейтральным. Фоном картины может являться также пейзаж, интерьер и др.

П. Пикассо.
Авиньонские девицы. 1907 г.

Формат (французское *format*, от латинского *forma* - вид, наружность) - размеры (длина и высота) произведения искусства. Выбор формата (горизонтального, вертикального - по преобладающим линейным размерам, квадратного, большего или меньшего) в большой мере определяет характер и композицию будущего произведения и характер производимого им впечатления.

Феофан Грек.
Донская икона Богоматери. 1390-е гг.

Бытовой жанр - жанр изобразительного искусства, посвященный повседневной частной и общественной жизни. Бытовые жанровые сцены выделились в особый жанр в феодальную эпоху и в период формирования буржуазного общества. Периоды расцвета жанра связаны с ростом демократических и реалистических тенденций, с обращением художников к изображению труда и народной жизни.

К. Массейс. Меняла и его жена. 1514 г.

Портрет императора Каракаллы.
Древний Рим. 209 г.

Бюст (от латинского *bustum* - место кремации, надгробный памятник) - погрудное, большей частью портретное изображение человека в круглой скульптуре. Появился в Древнем Египте и Древней Греции, окончательно сложился в портретном искусстве Древнего Рима. Получил широкое распространение в искусстве эпохи Возрождения и нового времени.

Витраж (от латинского *vitrum* - стекло) - орнамент, сюжетная декоративная композиция или картина на стекле, из цветного стекла или другого материала, пропускающего свет. Цветные витражи, заполняющие оконные проёмы, создают богатую игру окрашенного света и существенно влияют на эмоциональную выразительность интерьера. Современный витраж составляют из кусочков стекла и армируют свинцовой, стальной или пластмассовой лентой.

Витраж. Богоматерь с младенцем
13 век. Шартрский собор. Франция

Донателло. Давид. 1430-е гг.

идейную значительность и внутреннюю цельность. Наиболее полно отличительные особенности культуры эпохи проявились в искусстве Италии. Эпоха Возрождения делится на Проторенессанс (XIII-XIV вв.), Раннее Возрождение (XV в.), Высокое Возрождение (конец XV-первая четверть XVI вв.) и Позднее Возрождение (XVI в.).

Возрождение (от французского *Renaissance*) - эпоха в культурном и идейном развитии ряда стран Европы. Основные отличительные черты: светский характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному культурному наследию, своего рода "возрождение" его. Утверждение красоты и гармонии действительности, обращение к человеку как высшему началу бытия, представления о стройной закономерности мироздания, овладение законами объективного познания мира придают искусству Возрождения

Микеланджело.
Святое семейство. Ок. 1503-1505 г.

Триптих (от греческого *triptychos* - тройной, сложенный вдвое) - произведение изобразительного искусства, состоящее из трёх частей (картин, рельефов, рисунков и т. д.), объединённое общей художественной идеей, темой или сюжетом и образующее нерасторжимый ансамбль.

Х. ван дер Гус.
Триптих Портинари. 1475 г.

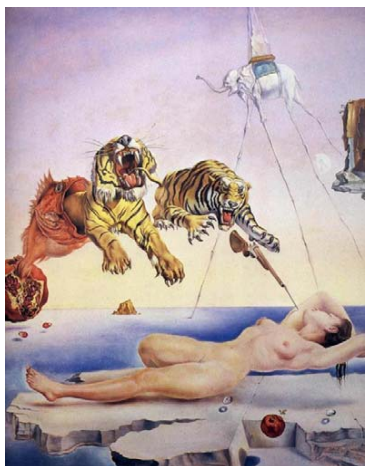
С. Эрзя. Испанка. 1942 г.

Фактура (от латинского *factura* - обработка, строение) - характер поверхности художественного произведения, её обработки. В живописи - характер красочного слоя: например "открытая" фактура (широкий мазок, неровный слой краски) или "скрытая" гладкая фактура; в скульптуре - полированная, шероховатая поверхность статуи, рельефа и др. Фактура выявляет индивидуальный почерк того или иного мастера. В искусстве XX века распространены эксперименты по усложнению фактуры (коллаж, введение в красочный слой опилок, песка).

Сфумато (от итальянского *sfumato* - затушёванный, буквально - исчезнувший, как дым) - приём в живописи: смягчение очертаний предметов, фигур и светотеневой моделировки в целом, которое позволяет передать окутывающий их воздух. Приём сфумато как важнейший элемент воздушной перспективы был впервые теоретически обоснован и применён Леонардо да Винчи.

Леонардо да Винчи.
Мона Лиза (Джоконда).
1503-1505 гг.

С. Дали. Сон, вызванный полётом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения. 1944 г.

Сюрреализм (от фр. *surréalisme* - сверхреализм) - направление в искусстве, зародившееся в начале 1920-х гг. во Франции.

Для сюрреализма характерно использование аллюзий и парадоксальных сочетаний форм, абсурдность, изменчивость образов. Сюрреализм в живописи развивался в двух направлениях: одно направление отличается введением бессознательного начала с преобладанием свободно текущих образов и произвольных форм, переходящих в абстракцию; другое направление основывалось на иллюзорной точности воспроизведения ирреального образа, возникающего в подсознании.

Восковая живопись - вид живописной техники, при которой связующим краски веществом служит воск. Произведения, выполненные в этой технике, в течение многих веков сохраняют первоначальную свежесть колорита и фактуру красочного слоя. Технология наиболее прочной восковой живописи - так называемый горячий способ (энкаустика) - была разработана в Древней Греции в V в. до н. э. (пример - фаюмские портреты I в. до н. э.-IV в. н. э.).

Фаюмский погребальный портрет мальчика Евтихия. I-III вв. н. э.

Г. Климт. Поцелуй

Гамма красочная, гамма цветовая - в изобразительном и декоративном искусстве ряд гармонически взаимосвязанных оттенков цвета (с одним доминирующим), используемый при создании художественного произведения. Различают тёплую, светлую, холодную и др.

Гармония (от греческого *harmonia* - связь, созвучие, соразмерность) - стройная согласованность частей художественного произведения. В зодчестве гармония предполагает масштабное соответствие здания окружающему пейзажу, цельность и единство композиционного замысла, соразмерность отдельных частей здания между собой.

А. Гауди. Каза Баттло

Камень Гонзага. III в. до н. э.

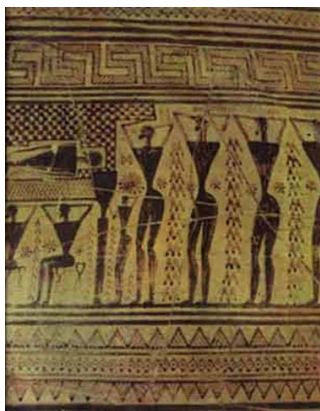
Геометрический стиль - одна из ранних стадий развития искусства Древней Греции (IX-VIII вв. до н. э.). Наиболее ярко проявился в вазописи, отчасти в мелкой пластике, глиптике и декоративно-прикладном искусстве (посуде, оружии). Орнамент вазописи располагается полосами и складывается из меандров, крестов, окружностей, геометризованных изображений человеческой фигуры.

Р. Эстес. Джин Гордон

средствами на холсте. Они изображали мир современного города: витрины магазинов, станции метро, жилые здания и прохожих на улицах, при этом особое внимание обращалось на блестящие, отражающие свет поверхности. Целью гиперреалистов было изобразить мир не просто достоверно, а сверхпохоже, сверхреально.

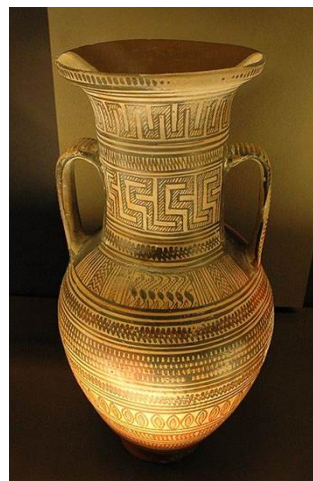
Гемма (от латинского *gemma*) - произведение глиптики, драгоценный или полудрагоценный резной камень с углублённым (инталия) или выпуклым (камья) изображением. В древности служили печатями, знаками собственности. В последующее время используются главным образом как украшения.

Дипилонская амфора.
Фрагмент. VIII в. до н. э.

Гиперреализм - модернистское направление в живописи и скульптуре, возникшее в США в начале 1970-х гг. и ставящее своей задачей имитационно точное воспроизведение фотографии, а также кино- и телекадров. Художники этого направления имитировали фото живописными

Статуя (от латинского *statua*) - один из основных видов скульптуры, свободно стоящее объёмное изображение человеческой фигуры или животного (реже какого-либо фантастического существа). Обычно помещается на постаменте. Так называемая конная статуя изображает всадника. Небольшие скульптуры, служащие для украшения интерьеров, называются статуэтками.

Древнегреческая амфора
геометрического стиля.
Ок. 725-700 гг. до н. э.

Супрематизм (от латинского *supremus* - наивысший) - условное наименование направления в искусстве авангардизма, созданное в середине 1910-х гг. в России К. С. Малевичем. Супрематизм воплощался в сочетаниях простейших разноцветных и разновеликих геометрических фигур, образующих уравновешенные асимметричные композиции.

Верроккьо. Давид.
Бронза. 1476 г.

Стиль (от греческого *stylos* - остроконечная палочка для письма) - устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное художественное направление или манера отдельного художника.

К. Малевич. Супрематизм
в контуре спортсменов

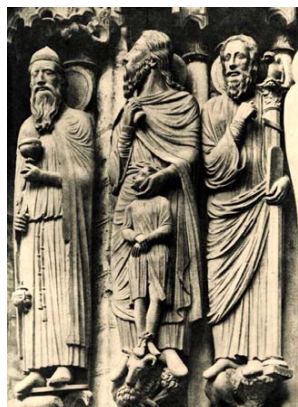
Д. Пеппельман. Цвингер.
1-я пол. XVIII в.

Средневековое искусство - историко-художественный термин, применяемый для определения раннего и зрелого этапов истории искусства феодальной эпохи (для стран Европы - V-XIV вв., до эпохи Возрождения; для России - X-XVII вв.; для стран Востока - III-XVIII вв.). Искусство в этот период находилось в тесной связи с системой средневекового религиозно-мировоззрения и обладало известной условностью образов.

Станковое искусство - род искусства, произведения которого имеют самостоятельный характер и в отличие от произведений монументального искусства или книжной иллюстрации не предназначены для конкретного сооружения, издания и т. д. Термин произошёл от «станка», на котором создаются произведения станкового искусства, в живописи, например, им является мольберт.

Синтез искусств - органичное соединение различных видов искусств в художественное целое. Понятие "синтез искусств" подразумевает создание качественно нового художественного явления, не сводимого к простой сумме составляющих его компонентов. Синтез искусств активизирует восприятие, сообщает многоплановость, многогранность художественной идеи, оказывает на человека многостороннее эмоциональное воздействие.

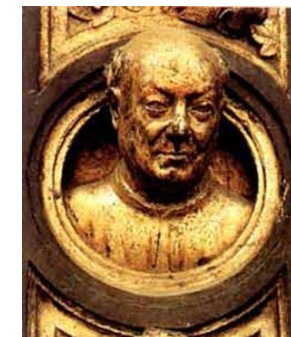
Жертвоприношение Авраама.
Скульптурная группа собора в Шартре.
Портал северного фасада трансепта. 13 в.

Горельеф (от французского *haut-relief* - высокий рельеф, выпуклость) - вид скульптуры, высокий рельеф, в котором изображение выступает над плоскостью фона более чем на половину своего объёма. Часто использовался в архитектуре.

Альбрехт Дюрер.
Четыре всадника Апокалипсиса.
1497-1498 гг.

Граттаж (от французского *gratter* - скрести, царапать) - способ выполнения рисунка путём процарапывания пером или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью.

Л. Гиберти. Автопортрет.
Двери флорентийского
баптистерия. Около 1445-1448 гг.

Гравюра (от французского *gravure*) - 1. Печатный оттиск на бумаге с доски (дерево, линолеум, камень, металл), на которой нанесён рисунок (с помощью ножей, стамесок, долот или резцов-пшителей). 2. Вид искусства графики, включающей многообразные способы ручной обработки досок и печатания с них оттисков.

Рембрандт. Три дерева. Офорт. 1643 г.

Графика (от греческого *grapho* - пишу, черчу, рисую) - вид изобразительного искусства. В отличие от живописи, цвет в графике чаще играет вспомогательную роль, в то время как основными средствами выразительности являются линия, штрих, контур, пятно, а также фон листа, активно участвующий в формировании графической композиции.

По способу исполнения и возможностям воспроизведения (тиражирования) графического произведения графика делится на уникальную (рисунок, выполненный вручную в единственном неповторимом образце) и печатную (растиражированные равноценные оттиски с уникального рисунка). По назначению графика делится на станковую (рисунок, не имеющий прикладного значения, эстамп, лубок), книжную и газетно-журнальную (иллюстрация, оформление печатных изданий), прикладную (промышленная графика, почтовые марки, экслибрисы) и плакат. На грани живописи и графики стоят акварель, гуашь, пастель.

Гризайль (от французского *gris* - серый) - вид декоративной живописи, выполняемой в разных оттенках какого-либо цвета (чаще серого). Применяется с XVII века, широко распространён в росписях интерьеров в стиле классицизма, главным образом как имитация скульптурного рельефа.

Г. Верейский. Портрет матери. 1930 г. Чёрная акварель

Символ (от древнегреческого *symbolon*) - изображение, знак, который связан с обозначаемой им предметностью так, что смысл знака и его предмет представляются только самим знаком и раскрываются лишь через его интерпретацию. Вторым значением слова "символ" является письменный знак, который описывает какое-либо качество, величину или процесс.

М. А. Врубель. Царевна-Лебедь. 1900 г.

признаки будущего как в современных явлениях, так и в событиях прошлого. Символизм обрёл широкое стилистическое обоснование в модерне, став неразрывным, зачастую и определяющим элементом его художественной стилистики. Мастера модерна, пытаясь наполнить форму активным, духовно-эмоциональным содержанием, стремились найти "незаменимую" символику каждого цвета, выявить объединяющее музыкальное начало в ритмике рисунка и композиции. Наиболее глубоким и ярким явлением символизма в русском искусстве стало творчество М. А. Врубеля, полное мятежной страстности, стремления постичь мир не только эстетически, но и нравственно-философски.

Н.Рерих. Владычица Знамени Мира

Символизм (от древнегреческого *symbolon* - знак, символ) - направление европейского искусства конца XIX - начала XX вв. Живой реальности символизм противопоставлял мир видений и грёз. Художник-творец рассматривался как посредник между реальным и сверхчувственным, везде находящий "знаки" мировой гармонии, пророчески угадывающий

М. Врубель. Натюрморт.
Подсвечник, графин, стакан. 1905 г.

Сепия (от греческого *sepia* - каракатица) - светло-коричневое красящее вещество. Натуральная сепия изготовлялась из так называемого чернильного мешка морского моллюска - сепии. С XX века готовится искусственным путём. Сепией называется также вид графической техники, распространённой в Европе с середины XVIII века.

М. И. Козловский.
Автопортрет? 1788 г. Сепия

Е. Бем. 1843-1914 гг. Силуэт

Светотень - градации светлого и тёмного, распределение тональных и цветовых оттенков, позволяющее воспринимать изображаемый предмет объёмным, окружённым световоздушной средой. Светотень не только выявляет объём предмета, но и служит важным средством эмоциональной выразительности. Градации светотени зависят от характера освещения, специфики объёмной формы предметов, его фактуры и состояния атмосферы. В светотени выделяют следующие тоновые градации: блик, свет, полусвет, полутень, тень, рефлекс.

Квентин Массейс.
Гротеск старой женщины.
Ок. 1500 г.

Гротеск (от итальянского *grottesco* - причудливый) - 1. Вид орнамента, включающего в причудливых, фантастических сочетаниях изобразительные мотивы (растительные и звериные формы, фигурки людей, маски, светильники и пр.). 2. Особый тип художественной образности, основанный на причудливом, контрастном сочетании фантастического и реального, прекрасного и безобразного, трагического и комического. Гротескный мир, фантастически отражающий действительность, не допускает ни буквального его понимания, ни однозначной расшифровки (например живопись Босха).

Гуашь (от итальянского *guazzo* - водяная краска) - краски, состоящие из тонко растёртых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстин и др.) и примесью белил, а также произведение искусства, выполненное этими красками. Обычно используется для живописи по бумаге, картону, полотну, шёлку, кости.

А. Бенуа. Парад при Павле I.
1907 г. Гуашь

Т. Кутюр Римляне в период упадка.
Конец 19-го в.

Декадентство (от позднелатинского *decadentia* - упадок) - общее наименование кризисных явлений европейской культуры 2-й половины XIX-начала XX вв., отмеченных настроениями безнадёжности, неприятия жизни, тенденциями индивидуализма.

Декоративное искусство - род пластических искусств, произведения которого, наряду с архитектурой, художественно формируют окружающую человека материальную среду, вносят в неё эстетическое идейно-образное начало. Подразделяется на монументально-декоративное (создание архитектурного декора, росписей, рельефов, статуй, витражей, мозаик, парковой скульптуры), декоративно-прикладное (создание художественных изделий, предназначенных главным образом для быта) и оформительское искусство (художественное оформление празднеств, экспозиций выставок и музеев, витрин и т. п.).

Декоративная ограда. Музей в Лувре

Декоративность - совокупность художественных свойств, усиливающих эмоционально-выразительную и художественно-организующую роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде.

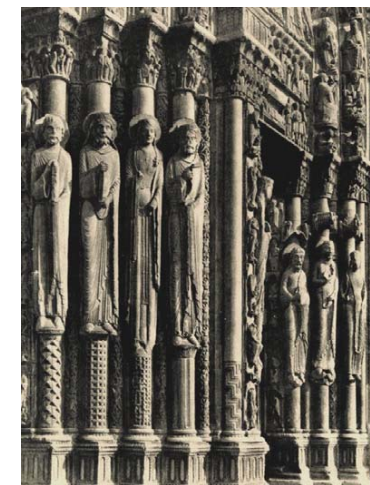
Мастерская В. Ямнищера. Пивная кружка. Серебро, позолота, инкрустация драгоценными камнями. Ок. 1550 г.

Декоративно-прикладное искусство - раздел декоративного искусства, охватывает ряд отраслей творчества, которые посвящены созданию художественных изделий, предназначенных главным образом для быта. Произведениями могут быть: различная утварь, мебель, ткани, орудия труда, оружие, средства передвижения, одежда, украшения, игрушки и т. п. Утвердилась классификация отраслей по материалу (металл, керамика, текстиль, дерево и т. п.) или по технике выполнения (резьба, роспись, вышивка, набойка, литьё, чеканка, интарсия и т. п.).

Ф. Буше. Туалет Венеры. 1746 г.

Романский стиль - художественный стиль, господствовавший в искусстве Западной Европы (а также в некоторых странах Восточной Европы) в X-XII вв. (в ряде мест и в XIII веке). В романском искусстве центральное место занимали темы, связанные с представлением о безграничном и грозном божьем могуществе. Для романской пластики типичны монументальная обобщённость форм, напряжённая духовная выразительность, отклонения от реальных пропорций фигур человека, экспрессия в жестах.

Собор в Шартре.
Королевский портал. Ок. 1135-1155 гг.

Салонное искусство - нарицательное обозначение внешней красоты и банальности, бессодержательности или ложной многозначительности произведений изобразительного искусства. Термин получил распространение со 2-й половины XIX века и означал соответствие художественной продукции невзыскательным вкусам, зависимость от модных поветрий и подражаний.

Рельеф (от латинского *relevo* - поднимаю) - скульптурное изображение на плоскости. Рельеф может включаться в композицию стены, свода, других частей архитектурных или скульптурных произведений, но может выступать и как самостоятельное станковое произведение. По отношению к плоскости фона различают углублённый и выпуклый рельеф.

Охота на льва.
Ашшурбанипал II. Ассирия.
IX век до н. э.

А. М. Герасимов.
Семейный портрет. 1934 г.

Рефлекс (от латинского *reflexus* - повернутый назад, отражённый) - ответ цвета и света на каком-либо предмете от окружающих объектов (соседних предметов, неба и т. д.). Термин применим как к самой натуре, так и к её изображению. Точное и тонкое воспроизведение рефлексов способствует передаче объёма, богатства цветов и оттенков изображаемой природы в их сложной взаимосвязи.

Рисунок - какое-либо изображение, выполняемое от руки с помощью графических средств - контурной линии, штриха, пятна. Рисунок, как правило, выполняется одним цветом либо с более или менее ограниченным использованием разных цветов. Рисунок лежит в основе всех видов художественного изображения на плоскости (живопись, графика, рельеф). Существуют многочисленные разновидности рисунка, различающиеся по методам рисования, по темам и жанрам, по назначению, по технике и характеру исполнения.

Леонардо да Винчи.
Профиль старого мужчины

Дивизионизм (от французского *division* - разделение) - живописная система, основанная на методичном разложении сложного цветового тона на чистые цвета, которые фиксируются на полотне чётко различимыми отдельными мазками в расчёте на оптическое смешение этих мазков при зрительном восприятии картины. Разработана Ж. Сёра и П. Синьяком. Применялась многими мастерами неомпрессионизма.

Ж. Сёра. Эйфелева башня.
1889 г.

А. Дюрер. Четыре апостола.
1526 г.

Диптих - (от греческого *diptychos* - двойной, сложенный вдвое) 1. Двустворчатый складень с живописными или рельефными изображениями на каждой створке. 2. Две картины, связанные единым замыслом.

Елеуса (умиление) - одно из канонических изображений Богородицы в русской иконописи. Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на её руке и прижимающимся щекой к её щеке.

Икона Богородицы "Умиление"

Жанр (от французского *genre* - род, вид) - исторически сложившиеся внутренние подразделения в большинстве видов искусства. В изобразительном искусстве основные жанры определяются прежде всего по предмету изображения. В живописи и графике: пейзаж (городской, сельский, индустриальный, марина), натюрморт, портрет (парадный, интимный, групповой, шарж, карикатура), исторический (мифологический), бытовой (галантный), батальный, анималистический, интерьер. В скульптуре: портрет, композиция, монумент. В тех видах пластических искусств, где невозможно выделить предмет изображения (в архитектуре, декоративно-прикладном и др.), жанровая классификация не принята, существует типологическое разделение (например дворец, церковь, жилой дом - в архитектуре).

Наряду с системой европейских современных жанров, есть другие системы, сложившиеся в других географических и исторических условиях (система жанров китайской живописи, древнерусской иконописи и пр.). Сложившиеся жанры меняются в процессе развития искусства. Некоторые жанры отмирают или приобретают новый смысл, возникают новые синтетические жанры (например сочетание бытового жанра с пейзажем, группового портрета - с историческим жанром). В XIX в. развернулся процесс взаимодействия жанров, их сплетения и скрещения, жёстко установленные границы жанров стали размываться и исчезать.

Примеры жанров в живописи:

Портрет

В. Л. Боровиковский.
Портрет М. И. Лопухиной. 1797 г.

Натюрморт

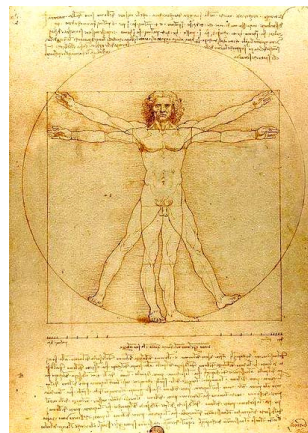

П. О. Ренуар.
Весенний букет. 1866 г.

Пейзаж

И. И. Левитан.
Весна. Большая вода. 1897 г.

Леонардо да Винчи.
Витрувианский человек, 1490 г.

Пропорции (от латинского *proportio* - соотношение, соразмерность) - соотношение величин элементов художественного произведения, а также отдельных элементов и всего произведения в целом. Представления о пропорциях возникли в ходе практической деятельности архитекторов и художников древнего мира, применявших при создании произведений определённые модули и геометрические построения. Кроме пропорций, основанных на кратных и целочисленных отношениях, широко распространились системы пропорционирования, приводящие к иррациональным отношениям (например золотое сечение).

Ракурс (от французского *raccourcir* - сокращать, укорачивать) - перспективное сокращение изображённых предметов. В декоративных росписях часто используются для наиболее эффектной передачи движения и пространства.

Андреа Мантенья.
Мёртвый Христос. Ок.1500 г.

Д. Левицкий.
Портрет А. Ф. Кокорина. 1769-1770 гг.

Реализм (от позднелатинского *realis* - вещественный, действительный) - в искусстве правдивое, объективное отражение действительности специфическими средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. Реалистическое искусство располагает необычайным многообразием способов познания, обобщения, художественной интерпретации действительности.

Поп-арт (сокращение от английского *popular art* - популярное искусство) - направление в изобразительном искусстве 1950-1960-х годов, использующее образы продуктов массового потребления. Поп-арт приходит на смену абстрактному экспрессионизму, ориентируясь на новую образность, создаваемую средствами массовой информации и рекламой.

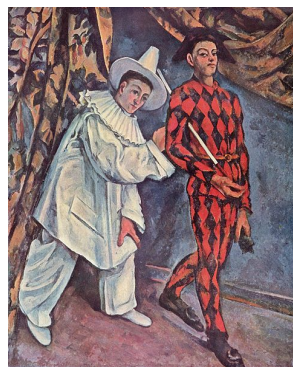
Р. Лихтенштейн. В машине

В. А. Тропинин.
Портрет А. С. Пушкина. 1827 г.

Постимпрессионизм – стиль искусства, возникший в конце 19-го века. Постимпрессионисты стремились свободно и обобщённо передавать материальность мира, прибегая к декоративной стилизации. Постимпрессионизм дал начало таким направлениям искусства, как экспрессионизм, символизм и модерн.

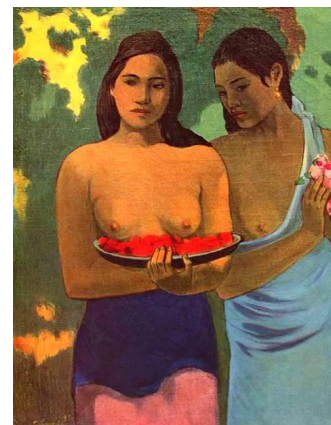
В стиле постимпрессионизма работали Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Поль Сезанн, Тулуз-Лотрек.

Поль Сезанн.
«Пьеро и Арлекин». 1888 г.

Портрет (от французского *portrait* - изображать) - жанр изобразительного искусства, изображение какого-либо человека или группы людей, существующих или существовавших в действительности. Важнейший критерий портретности - сходство изображения с моделью, раскрытие её духовной сущности. Различают портреты станковые и монументальные, парадные и интимные, подгрудные, в полный рост, анфас, в профиль и т. д. По числу персонажей портреты делятся на индивидуальные, двойные, групповые.

Живопись - вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу. Живопись отличается от скульптуры своим плоскостным (не объёмным) характером, а от графики - той первостепенной ролью, которую в живописи играет цвет. Живопись может быть реалистичной и беспредметной (абстрактной), монохромной и многоцветной. Основные технические разновидности живописи: масляная живопись, темпера, клеевая живопись, восковая живопись, живопись водяными красками по штукатурке, эмаль, живопись керамическими, силикатными, синтетическими красками, мозаика, витраж; акварель, гуашь, пастель, тушь, служат для исполнения как живописных, так и графических произведений.

Поль Гоген.
Таитянские женщины. 1899 г.

Микеланджело. Сотворение Адама.
Фрагмент росписи плафона Сикстинской
капеллы в Ватикане. 1510 г.

Законы композиции - основными законами реалистической художественной композиции называют: закон цельности (неделимость, необходимость связи и взаимной согласованности всех элементов), закон типизации (типичность характеров и типичность обстоятельств, в которых развивается действие в композиции; передачу в произведении искусства ощущения движения, развития действия во времени; новизна), закон контрастов, закон подчинённости всех средств композиции идейному замыслу. В композиции также существуют правила (ритма, сюжетно-композиционного центра, симметрии, асимметрии, параллельности, расположения главного на втором плане, восприятия объектов изображения и др.) и приёмы (передачи впечатления монументальности, пространства, горизонтали и вертикали, диагональных направлений и пр.).

Зарисовка - рисунок с натуры, выполненный, как правило, вне мастерской с целью сбора материала для более значительной работы, а также ради упражнения или со специальной целью (например по заданию газеты, журнала). В отличие от близкого по техническим средствам наброска, в зарисовке могут быть тщательно проработаны нужные художнику детали.

Леонардо да Винчи. Голова воина.
Рисунок для «Битвы при Ангиари».
Сангина. 1503-1505 гг.

Иктин и Калликрат. Парфенон.
447-438 гг. до н. э.

и затем легли в основу композиционного построения многих произведений мирового искусства. Термин ввёл Леонардо да Винчи.

Зооморфизм - уподобление животному, наделение качествами, присущими животным, изображения в виде зверя, птицы и т. п. Обычно зооморфизмом называют представление божества в облике животного или с его признаками (головой, лапами, крыльями и т. п.). Особенно отчётливо проявился в искусстве Древнего Египта, Древней Индии, Америки.

Танисский сфинкс с портретным изображением Аменемхета III.
Древний Египет

Микеланджело. Дельфийская сивилла.
Сикстинская капелла.

Пленэр (от французского *plein air* буквально - открытый воздух) - работа художников на открытом воздухе (а не в мастерской), на основе непосредственного изучения натуры в условиях естественного освещения, с целью возможно более полного воспроизведения её реального облика, передачи богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы.

Рогир ван дер Вейден.
Страшный суд. Полиптих

Пластичность (от греческого *plastikos* - годный для лепки, податливый, пластичный) - в скульптуре художественная выразительность объёмной формы, гармоничное соотношение моделировки с весомостью, внутренней наполненностью, динамичностью формы. В широком значении - скульптурность, выпуклость, объёмность формы во всех пластических искусствах - архитектуре, живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве.

К. Писсарро.
Оперный проезд в Париже. 1898 г.

Полиптих (от греческого *polyptychos* - состоящий из многих складок или дощечек) - 1. Многостворчатый живописный или рельефный складень. 2. Несколько картин, связанных общим замыслом, а также единством цветового и композиционного строя.

Пастель (от итальянского *pastello*, уменьшительное от *pasta* - тесто) - 1. Живопись сухими, мягкими цветными карандашами без оправы, спрессованными из стёртых в порошок пигментов с добавлением камедей, молока, иногда мела, гипса и т. д. 2. Произведение, выполненное в этой технике. Пастельными карандашами рисуют на шероховатой бумаге, картоне, замше, пергаменте. Художественный эффект пастели основан на особой силе, чистоте и мягкости красок, сохраняющих, как правило, первоначальную свежесть.

Э. Дега. Голубые танцовщицы. 1897 г.

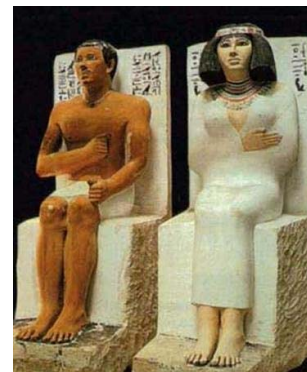
И. Шишкин, К. Савицкий.
Утро в сосновом лесу

Пейзаж (от французского *paysage*, от *rays* - страна, местность) - жанр изобразительного искусства, в котором основным предметом изображения является природа. В пейзаже воспроизводятся реальные или воображаемые виды местностей, архитектурных построек, городов, морских видов и т. п. Часто служит фоном в произведениях других жанров.

Плавъ, плави (в иконописи) - один из приёмов исполнения лиц и других открытых частей тела, отличающийся плавными переходами от тёмных частей к светлым. В масляной живописи - наложение, сплавление (по принципу высветления) тончайших слоев краски.

Богоматерь Игоревская. XV век

Статуя принцессы Нофрет и царевича Рахотепа. Гробница Рахотепа в Медуме. 2580 г. до н. э

Иератизм - (от греческого *hieratikos* - культовый, священный) обусловленные религиозно-каноническими требованиями торжественная застылость и отвлечённость композиции и трактовки человеческих фигур и лиц. Характерен главным образом для искусства древнего мира и средневековья.

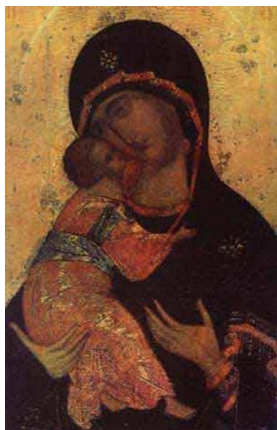
Изобразительное искусство - раздел пластических искусств, возникших на основе зрительного восприятия и создающих изображения мира на плоскости и в пространстве. Черты изобразительности могут быть в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве, их произведения пространственны и воспринимаются зрением, но их только условно иногда относят к изобразительному искусству.

В отличие от других видов искусств (литературы, музыки, театра, кино), изобразительное искусство является по преимуществу искусством пространственным и потому ограничено в своей возможности воспроизведения времени и связанного с ним временного развития действия. Однако изобразительное искусство тоже способно воспроизводить временное развитие событий присущими ему средствами, в основном композиционными.

Изобразительное искусство делят на следующие виды: живопись, скульптура и графика; на рода: монументальный, станковый и декоративный. Виды и рода искусства, в свою очередь, разделяются на различные жанры.

Леонардо да Винчи.
Мадонна с цветком. Ок. 1478 г.

А. Рублев. Около 1409 г.
Богоматерь Владимирская.

Иконография (от греческого *eikon* - изображение, образ и *grapho* - пишу, черчу, рисую) - в изобразительном искусстве строго установленная каноническая система изображения каких-либо персонажей или сюжетных сцен для облегчения узнавания персонажа или сцены. В искусствознании (иконографический метод) - описание и систематизация типологических признаков и схем, принятых при изображении персонажей или сюжетных сцен.

Похищение Европы.
I век, фреска. Древний Рим

Иллюзионизм (от латинского *illusio* - обман, насмешка) - имитация видимого мира в произведениях изобразительного искусства, создание впечатления реально существующих предметов и пространства. Появляется в античной живописи, играет заметную роль в искусстве Возрождения, становится одним из главных принципов монументально-декоративного искусства барокко. Встречается и в станковом искусстве (например натюрморты-"обманки" XVIII века).

Палитра (от французского *palette*) - 1. Тонкая деревянная дощечка или металлическая, фарфоровая, фаянсовая пластинка, прямоугольная либо овальная, на которой художник смешивает краски в процессе работы. 2. В переносном смысле - подбор цветов, характерный для живописной манеры данного художника.

Панно (от латинского *pannus* - кусок ткани) - 1. Часть стены, выделенная обрамлением (лепной рамой, лентой орнамента и т. п.) и заполненная живописным или скульптурным изображением (или орнаментом). 2. Картина, исполненная маслом, темперой и пр., предназначенная для определённого участка стены, потолка.

М. Врубель. Принцесса Грёза. 1896 г.

Портрет князя М. Скопина-Шуйского.
1-я пол. XVII века

Парсуна (от латинского *persona* - личность, лицо) - условное наименование произведений русской портретной живописи XVII века. Первые парсуны, изображавшие реальных исторических лиц, ни техникой исполнения, ни образной системой фактически не отличались от произведений иконописи.

Оранта (молящаяся) - одно из трёх канонических изображений Богоматери (с воздетыми вверх руками). Имело две разновидности - панагия и знамение.

Оригинальность (от латинского *originalis* - первоначальный, первичный) - самобытность, неповторимость эстетического объекта и субъекта, проявляющаяся в богатстве и своеобразии содержания и формы произведения искусства, в глубине и нестандартности эстетического восприятия мира, в оценке и критической интерпретации явлений искусства.

Богоматерь Великая Панагия (Оранта). Начало XIII в.

Ф. Васильев. Мокрый луг. 1872 г.

Офорт (от французского *eau-forte* - "крепкая водка", то есть азотная кислота) - вид гравюры на металле, в котором углублённые элементы печатной формы создаются путём травления металла кислотами. В широком смысле в понятие офорт часто включают и другие виды гравюры с травлением - акватинту, лавис, мягкий лак. Для офорта характерны живописность и эмоциональность манеры, свобода штриха, тонкость светотени.

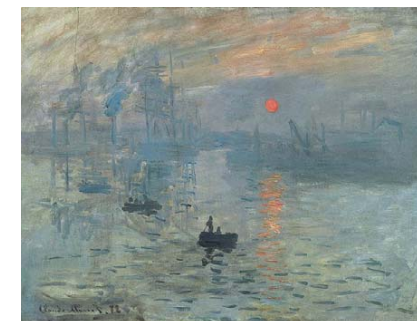

Ф. Гойя. Конь-похититель. 1815 г. Офорт

Дейк Флорис ван Клас. Натюрморт. 1613 г.

Импрессионизм (от французского *impression* - впечатление) - стиль в искусстве последней трети 19-го - начала 20-го веков, характерной чертой которого являлось стремление наиболее естественно запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления, текучесть мгновения, настроение и освещение.

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца. 1872 г.

В. Суриков. Переход Суворова через Альпы. 1899 г.

Исторический жанр - жанр изобразительного искусства, посвящённый историческим событиям и деятелям, социально значимым явлениям в истории общества, тесно смыкается с батальным жанром, когда он раскрывает исторический смысл военных событий. Жанр зародился в глубокой древности, когда воспоминания о реальных исторических событиях соединялись с фольклорным вымыслом и мифами, сформировался в эпоху Возрождения, а в его современном виде - вместе с развитием научных взглядов на историю в XVIII-XIX вв.

Караваджизм - 1. Система художественных средств, характерная для начального этапа становления реализма в европейской живописи XVII века и получившая наиболее яркое воплощение в творчестве итальянского живописца Караваджо. Свойственны демократические художественные идеалы, повышенное чувство реальной предметности изображения, активная роль контрастов света и тени, стремление к монументализации. 2. Направление в европейской живописи XVII века, представленное последователями Караваджо.

Караваджо. Вакх. 1592-1593 гг.

Леонардо да Винчи.
Карикатурные зарисовки.
Около 1495 г.

Карнация (от латинского *caro* - мясо, плоть, тело) - живописные приёмы, цветовая характеристика (обычно многослойное наложение красок), применяемые при изображении кожи человека, его лица, других обнажённых частей тела.

Леонардо да Винчи.
Мадонна Литта. 1485-1490 гг.

Карикатура (от итальянского *caricare* - нагружать, преувеличивать) - в широком смысле изображение, где сознательно создаётся комический эффект, соединяется реальное и фантастическое, преувеличиваются и заостряются характерные черты фигуры, лица, костюма, манеры поведения людей и др. В более узком смысле - особый жанр изобразительного искусства.

К. Моне. Руанский собор.
Первый свет. 1892-1894 гг.

Одигитрия (путеводительница) - иконографический тип изображения Богоматери, поясное изображение стоящей или сидящей с младенцем (часто благославляющим) на левой (иногда на правой) руке, другая рука, как правило, прижата к груди или поддерживает Христа.

Оп-арт.
В. Вазарели. 1943 г.

Оп-арт (сокращение от английского *optical art* - оптическое искусство) - художественное течение второй половины XX века, использующее различные оптические иллюзии, основанные на особенностях восприятия плоских и пространственных фигур. Оптическая иллюзия изначально присутствует в нашем зрительном восприятии: изображение существует не только на холсте, но в действительности и в глазах, и в мозге зрителя.

Натурализм (от латинского *natura* - природа) - поздний этап развития французской реалистической живописи, пришедшийся на 1870-е гг. Натуралистами называли бывших художников-академистов, которые стремились как можно более точно, фотографично запечатлеть окружающую действительность, в частности повседневную жизнь крестьянства и рабочего класса. Натурализм противостоял реализму, выражаясь во внешне жизнеподобном воспроизведении реальности, но без его идейного осмысления, художественного обобщения, критической оценки и отбора.

Д. Р. Найт. Оклика паромщика

Ж. Б. С. Шарден.
Брюшь (Десерт). 1763 г.

Ню (от французского *nu* - нагой, раздетый) - один из жанров изобразительного искусства, посвящённый изображению нагого тела, преимущественно женского. Зародился в эпоху Возрождения в рамках мифологического, аллегорического, исторического и бытового жанров.

Ж. О. Д. Энгр. Турецкая баня. 1863 г.

Натюрморт (от французского *nature morte*, буквально - мёртвая натура) - жанр изобразительного искусства, посвящённый изображению окружающих человека вещей, композиционно организованных в единую группу. В натюрмортах изображают и объекты живой природы, изолированные от естественных связей и тем самым обращённые в вещь - рыбу на столе, цветы в букете, дичь и т. п.

В. Е. Татлин. Модель памятника-башни III Интернационала. 1920 г.

Классика (от латинского *classicus* - образцовый) - период в истории древнегреческого искусства, охватывающий V в. до н. э. и первые три четверти IV в. до н. э. В искусстве классики сложились реалистические художественные принципы, гражданские эстетические идеалы, демократические тенденции. Получила развитие планировка городов, высшей гармоничности и тектонической уравновешенности достигла ордерная архитектурная система, были созданы образы совершенных людей, наделённых единством духовной и физической красоты (скульпторы Мирон, Поликлет, Фидий, Скопас, Пракситель, Лиссип). Делится на раннюю (1-я пол. V в. до н. э.), высокую (2-я пол. V в. до н. э.) и позднюю (400-325 гг. до н. э.). Часто классикой также называется период наибольшего расцвета искусства какой-либо эпохи или страны.

Лиссип. Апоксиомен.
Римская мраморная копия.
Ок. 330 г. до н. э.

Кинетическое искусство - авангардистское направление в современной пластике, основанное на создании эстетического эффекта с помощью движущихся установок. Зародилось в 1920-1930 гг. (В. Е. Татлин, СССР, модель памятника-башни III Интернационала), а позже А. Колдер в США (так называемые мобили) и другие, придавая различные движения отдельным частям своих произведений, пытались преодолеть традиционную статичность скульптуры, придать большую активность её взаимодействию со средой.

Жак-Луи Давид. «Клятва Горациев». 1784 г.

Классицизм - стиль в европейском искусстве 17- начала 19-го веков, характерной чертой которого было обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому и этическому эталону. Отличался логическим развёртыванием сюжета, ясностью, уравновешенностью композиции, чётким разграничением планов. К середине XIX века переродился в безжизненный академизм.

Коллаж (от французского *collage*, буквально - наклеивание) - технический приём в искусстве, наклеивание на какую-либо основу материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре; также произведение, выполненное этим приёмом. Применяется главным образом в графике ради усиления эмоциональной выразительности фактуры произведения, неожиданности сочетания разнородных материалов.

Ричард Хамилтон. Что делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными? 1956 г.

Колорит (от латинского *color* - цвет, краска) - в искусстве (преимущественно в живописи) система соотношений цветовых тонов, образующая определённое единство и являющаяся эстетическим претворением красочного многообразия действительности. Служит одним из важнейших средств эстетической эмоциональной выразительности, компонентом художественного образа. Характер колорита связан с содержанием и общим замыслом произведения, с эпохой, стилем, индивидуальностью мастера.

Портал пещерного храма фараона Рамзеса II в Абу-Симбеле. Древний Египет. XIII в. до н. э.

Монуменальность - свойство художественного образа, родственное эстетической категории "возвышенное". Произведениям монументального характера свойственно общественно значимое содержание, воплощённое в величавой пластической форме. Может присутствовать в различных видах и жанрах искусства, но особенно необходима для монументального искусства, в котором она является основой художественного качества.

Набросок - произведение графики, живописи или скульптуры небольших размеров, бегло исполненное художником. Главное назначение - быстрая фиксация отдельных наблюдений или замыслов в процессе текущей работы художника. Может исполняться с натуры либо по памяти или воображению.

Ф. Федоренко. Автопортрет с другом. 1996 г.

В. Серов. Портрет Эжена Изая. 1903 г.

Наивное искусство - одна из областей искусства примитива XVIII-XX вв., включающая изобразительные виды народного искусства, творчество художников-самоучек.

Н. К. Перих. Тара

Монохромия (от греческого *monos* - один и *chroma* - цвет; буквально - одноцветность) - вид колористического решения произведения искусства, основанный на употреблении одного тона какого-либо цвета или его тональных градаций (т. е. окраска в один цвет). Пример - гризайль.

Монумент (от латинского *monere* - напоминаю) - памятник значительных размеров в честь крупного исторического события, выдающегося общественного деятеля и т. п. Часто служит идейной и объёмно-пространственной образующей архитектурного ансамбля или входит в состав скульптурно-архитектурного комплекса.

Донателло. Конная статуя кондотьера Гаттамелаты в Падуе. Бронза. 1446-1453 гг.

Монументальное искусство - род пластических искусств; включает произведения, создаваемые для архитектурной среды, во взаимодействии с которой они приобретают окончательную идейно-образную завершенность. Относятся: памятники и монументы, скульптурное, живописное, мозаичное убранство зданий, витражи и т. д. Выступая в синтезе с архитектурой, произведения являются важной пластической или смысловой доминантой ансамбля. Изобразительно-тематические композиции на фасаде или в интерьере, памятники на площади обычно посвящены воплощению наиболее общих философских и социальных идей времени, служат увековечению памяти выдающихся деятелей или значительных событий.

И. Левитан. Березовая роща. 1885-1889 гг.

Исторически сложились 2 колористические тенденции: первая связана с применением системы ограниченных количественно локальных цветов, вторая - стремление к полной передаче цветовой картины мира, пространства и света, использование валёра и рефлекса. Может быть по характеру цветовых сочетаний спокойным или напряжённым, холодным или тёплым, светлым или тёмным, ярким, сдержанным, блёклым и т. д.

Композиция (от латинского *compositio* - составление, сочинение) - 1. Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом определяющее его восприятие. Важнейший организующий момент художественного произведения, придающий ему целостность, соподчиняющий его элементы друг другу и целому. Законы композиции (цельности, типизации, контрастов, подчинённости всех закономерностей и средств композиции идейному замыслу) в той или иной мере отражают объективные закономерности реального мира. В пластических искусствах объединяет частные моменты построения художественной формы (реальное или иллюзорное формирование пространства и объёма, симметрия и асимметрия, масштаб, ритм и пропорции, нюанс и контраст, перспектива, группировка, соотношение целого и деталей, цветовое решение т. д.). 2. Произведение искусства, конечный результат деятельности художника.

Рафаэль Санти. Сикстинская мадонна. 1514-1515 гг.

Контур - очертание, линия, очерчивающая общую форму предмета или его детали. Контур - одно из средств художественной выразительности, имеющее как самостоятельное значение (например контурный рисунок, т. е. выполненный одной линией, определяющей внешнюю форму предмета, не нуждающийся в дополнительной разработке формы штриховкой или раскраской), так и вспомогательное (в предварительном наброске композиции, в картоне для монументальной живописи и т. п.).

П. Пикассо. Карикатура на Эрика Сати, 1920 г.

Леохар.
Аполлон Бельведерский.
Середина IV века до н. э.
Римская копия

Копия (от латинского *copia* - множество) - художественное произведение, повторяющее другое произведение и исполненное самим автором либо другим художником. Копия (если она не используется в целях подделки) может отличаться от оригинала по технике и размерам, но, в отличие от реплики, должна точно воспроизводить манеру и композицию оригинала.

Красота - одна из универсальных форм бытия материального мира в человеческом сознании, раскрывающая эстетический смысл явлений, их внешние и внутренние качества, которые вызывают моральное удовольствие, наслаждение. Восприятие красоты в обыденной жизни чаще всего не вычленяется из целостного восприятия окружающего мира, а служит эмоционально-эстетическим продолжением общей картины, воссоздаваемой человеку его органами чувств.

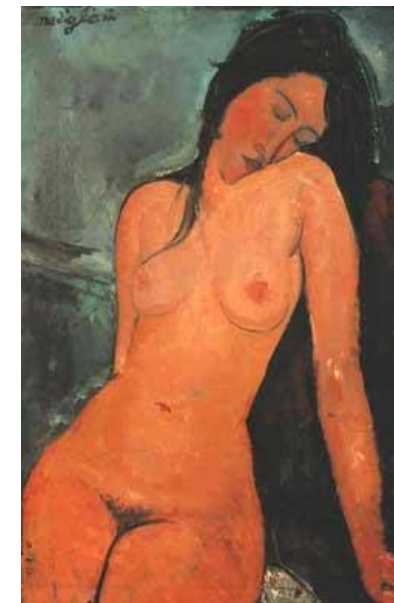

А. Муха. Изумруд. 1900 г.

Модерн (от французского *moderne* - современный, *ар-нуво* во Франции, *югендстиль* в Германии, *стиль либерти* в Италии) - художественное направление в искусстве, наиболее популярное во второй половине XIX - начале XX вв. Его отличительными особенностями можно назвать отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий, интерес к новым технологиям (наиболее ярко это проявилось в архитектуре), расцвет прикладного искусства с преобладающим орнаментальным растительным мотивом.

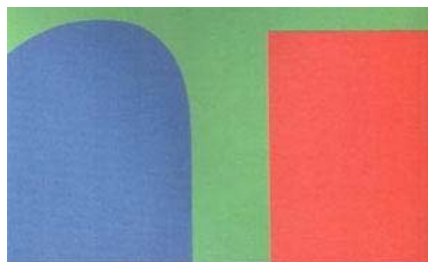
Модерн стремился сочетать художественные и утилитарные функции создаваемых произведений, вовлечь в сферу прекрасного все сферы деятельности человека.

Модернизм (от французского *moderne* - новейший, современный) - совокупность множества художественных течений XX века: модерна, экспрессионизма, фовизма, кубизма, футуризма, абстракционизма, дадаизма, сюрреализма, поп-арта, оп-арта, боди-арта и многих других. В широком смысле «другое искусство», главной целью которого является создание оригинальных произведений, основанных на внутренней свободе и особом видении мира художником и несущих новые выразительные средства изобразительного языка. Конец 1970-х - начало 1980-х гг. характеризуют широкое и неоднородное движение постмодернизма.

А. Модильяни. Обнажённая

Меандр - распространённый тип геометрического орнамента; имеет вид линии, ломанной под прямым углом. Широко применялся в искусстве Древней Греции; получил название от извилистой реки Меандр в Малой Азии.

Ellsworth Kelly. Red Blue Green. 1963 г.

Модель (от латинского *modulus* - мера, мерило, образец, норма) - в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 1. Изображаемый объект. 2. Изделие, с которого снимается форма для воспроизведения в другом материале. 3. Образец, служащий эталоном, стандартом для последующего массового производства.

Ж. О. Д. Энгр.
Большая купальщица. 1808 г.

Минимализм - направление авангардизма 1960-х - начала 1970-х гг. Произведения, созданные в этом стиле, отличаются намеренной простотой формы, которая зачастую сведена к элементарным геометрическим контурам, а также колористический лаконизм.

Кроки (от французского *croquis* - набросок) - быстро сделанный рисунок (обычно карандашный), схватывающий наиболее характерные черты натуры либо бегло фиксирующий общий композиционный замысел архитектурного сооружения, произведения живописи, скульптуры или графики.

А. Матисс.
Женская голова. 1949 г.

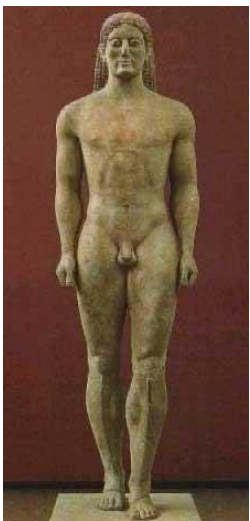

М. М. Антокольский.
Мефистофель. 1883 г. Мрамор

Кубизм (от французского *cubisme*) - направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века. Для кубизма характерно использование подчеркнуто geometrized условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические составляющие.

Ф. Леже. Женщина с кошкой.
1921 г.

Курios. 530 г. до н. э.

Лессировка (от немецкого *lasieren* - покрывать глазурью) - тонкие прозрачные или полупрозрачные слои красок, которые наносятся на просохшие или полупросохшие плотные красочные слои картины, чтобы изменить, усилить или ослабить цветовые тона, обогатить колорит, добиться его единства и гармонии. Лессировками обычно заканчивалось исполнение картины художниками XVI-XIX вв.

Локальный цвет - в живописи основной и неизменный цвет изображаемых объектов, условный, лишённый оттенков, которые возникают в природе под воздействием освещения, воздушной среды, рефлексов от окружающих предметов и пр. Понятие впервые введено Леонардо да Винчи в "Книге о живописи". Применение характерно для изобразительного искусства средневековья, Раннего Возрождения и классицизма.

Курios (от греческого *kuros*) - статуя юноши-атлета (преимущественно обнажённого), характерный образец древнегреческой пластики периода архаики. Тип складывается в конце VII в. до н. э. в связи с возникновением идеала физически совершенного героя, атлета или воина. Отличаются строго фронтальной статичной композицией, суммарной трактовкой форм человеческого тела, архаической улыбкой. Ставились в святилищах и на гробницах.

Леонардо да Винчи. Мария с младенцем и со Святой Анной. 1500- 1507 гг.

С. Дали. Постоянство памяти. 1931 г.

Марина (от латинского *marinus* - морской) - картина, изображающая морской вид; тип пейзажа. Как самостоятельный жанр обособилась в европейском искусстве XVII века и впервые пережила свой расцвет в творчестве голландских маринистов, расширивших жанровые границы и обратившихся к правдивой передаче морской стихии.

И. К. Айвазовский.
Девятый вал. 1850 г.

Масляная живопись - вид живописи художественными масляными красками, которые готовят растиранием неорганических пигментов в отбеленном льняном масле. Пишут преимущественно на холсте, а также на картоне, дереве, металле, покрытых специальными грунтами, или на известковой штукатурке. Отличают выразительность и динамика письма, в большей степени, чем какая-либо другая техника живописи, она позволяет достичь на плоскости зрительной иллюзии объёмов и пространства, богатых цветовых эффектов и глубины тона.

Я. ван Эйк. Портрет семьи Арнольфини. 1434 г.